紫禁收藏……鑒定個案

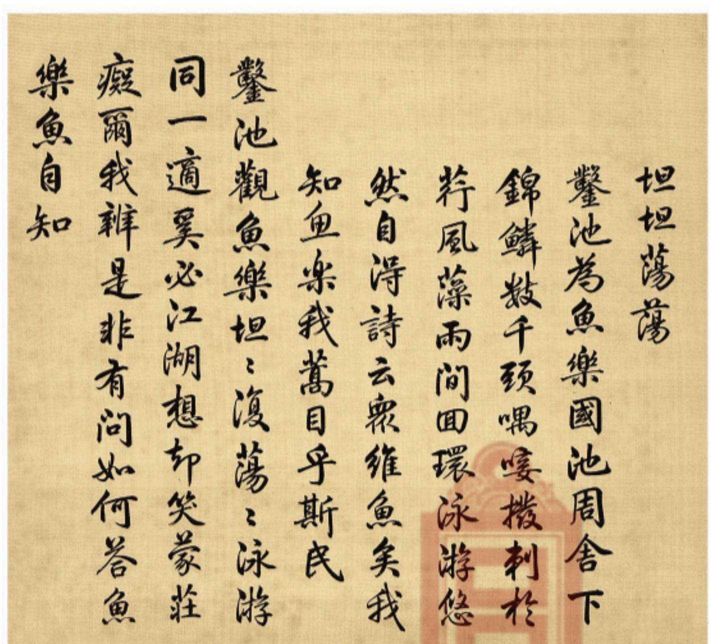
御制《圆明园四十景图咏》

——流失海外的“国工圣迹”

◎张超

◉ 圆明园是清代五位皇帝在150多年间，役使无数能工巧匠、费银亿万所倾心经营的皇家宫苑。盛期的圆明园由紧相毗连的圆明、长春、绮春三园组成，统称圆明园。它曾以宏大的地域规模、杰出的造园艺术、精美的建筑、丰富的文化收藏和突出的政治地位闻名于世，被誉为“万园之园”和“一切造园艺术的典范”，在世界园林史上占有重要的地位。法国大文豪雨果把圆明园和雅典的巴特农神庙分别称为东西方艺术的代表，盛赞圆明园“不但是一个绝无仅有、举世无双的杰作，而且堪称梦幻艺术的崇高典范”。然而，几经浩劫之后，这个奇迹早已不复存在，昔日的辉煌已经荡然无存，留下了无比的遗憾，人们闻其名却难见其容。值得庆幸的是，前人曾留下一些描绘圆明园盛景的艺术作品，其中，“圆明园四十景图咏”是现存能够最真实反映圆明园原貌的绘画诗歌作品。它是后人揭开圆明园神秘面纱，领略圆明园盛期壮观景致，感受这颗东方艺术明珠迷人魅力的最珍贵的第一手资料。

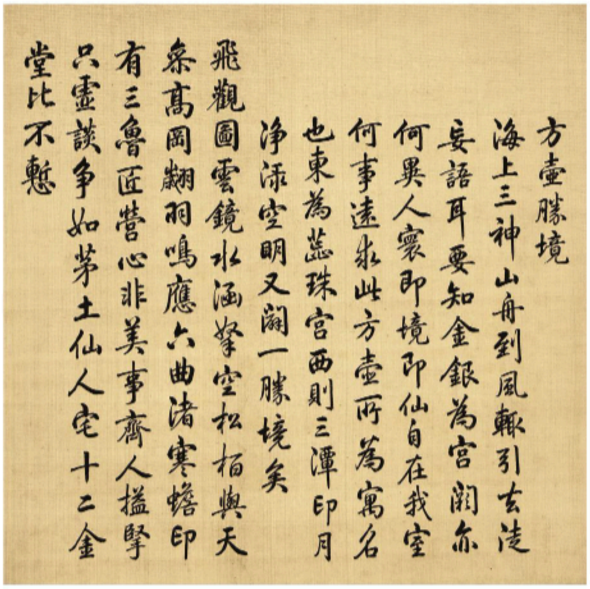




《圆明园四十景图咏》之 坦坦荡荡（内页十）

◉此景原居圆明园后湖西岸，建自康熙后期，是观赏金鱼之处，俗称「金鱼池」。园林景致与杭州西湖「玉泉鱼跃」一景有异曲同工之妙。





方壺勝境

海上三神山舟到風輒引去徒妄語耳要知金銀為宮闕亦何異人寰即境即仙自在我室何事遠求此方壺所為寓名也東為蕊珠宮西則三潭印月淨淥空明又闢一勝境矣

飛觀圖雲鏡水涵拏空松栢與天參高岡翽羽鳴應六曲渚寒蟾印有三魯匠營心非美事齊人攏擊只虛談爭如茅土仙人宅十二金堂比不慙

《圆明园四十景图咏》之 方壶胜境（内页二十九）



故宫藏《御制圆明园四十景诗》册页之 方壶胜境

君臣合力著佳作

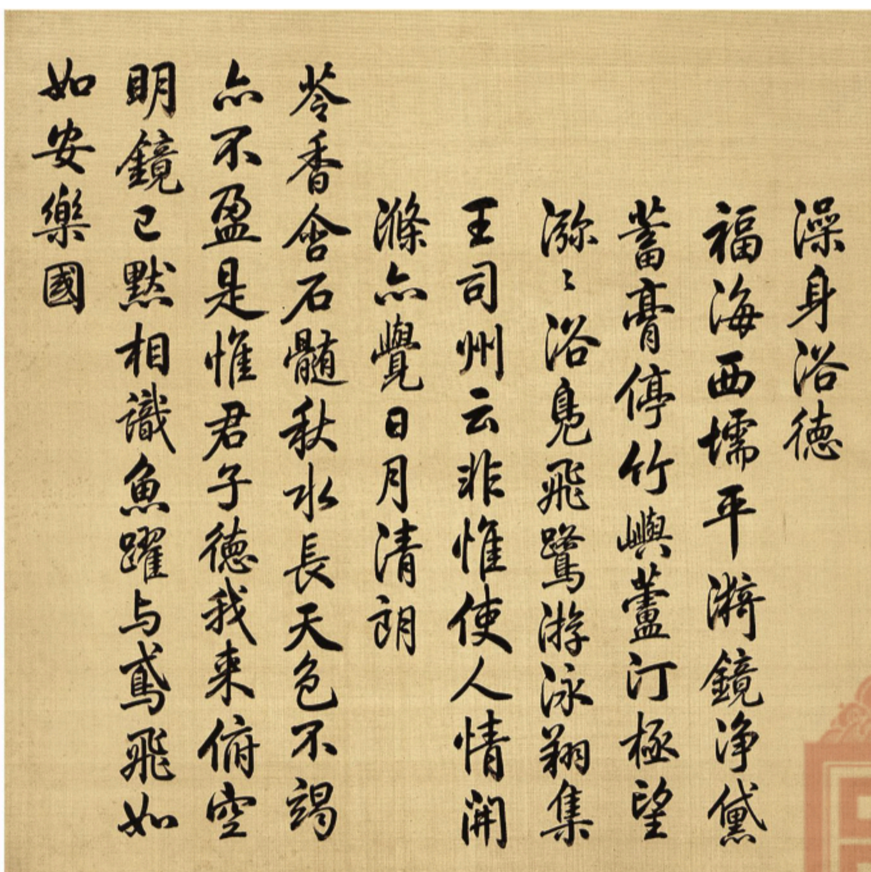
◉ 圆明园四十景是指独成格局的四十处园林风景群景观，一景就是一座“园中园”。盛期的圆明三园共计有百余处景群，可昔日分景绘图者仅40景而已。“圆明园四十景图”即40幅圆明园的分景图，是按照乾隆的旨意，由宫廷画师据实景绘制而成的。乾隆元年(1736年)正月，乾隆传旨宫廷画师冷枚，按康熙时绘制的避暑山庄三十六景图，为圆明园各殿宇处所起稿分景画作。其后又改令唐岱、沈源绘制，实际参与工作的还有周鲲等人，但主要是由沈源画亭台楼榭，唐岱画山水树石。全图工笔实录了圆明园鼎盛时期建筑和园林的风貌，图成后乾隆还特意为其赋诗40首。

◉ “圆明园四十景图”为绢本彩绘，每幅绢心长64厘米，宽65厘米，连装池绫边长83厘米，宽75厘米。每幅图配乾隆一首对题诗，由当时的工部尚书、大书法家汪由敦代书。共计四十对幅，每对幅为左诗右图。全图分为上、下两册。首册画页之前分裱雍正御制《圆明园记》和乾隆御制《圆明园后记》。每册最后一景的图、诗末尾，均款书“乾隆九年甲子九月

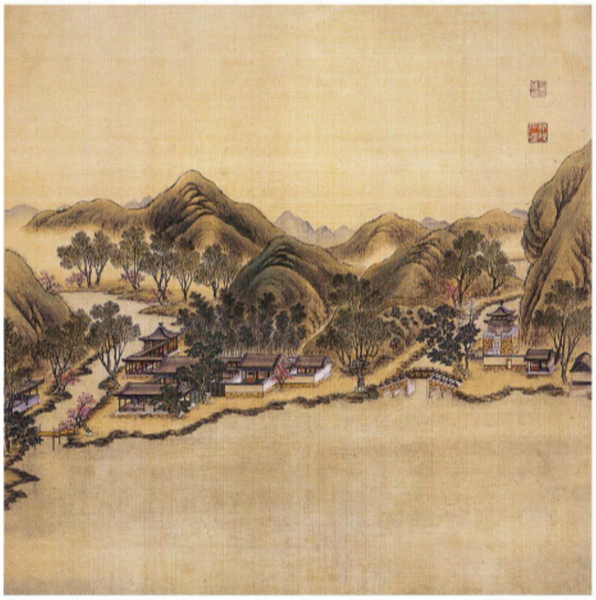
《圆明园四十景图咏》之 澡身浴德（内页三十）

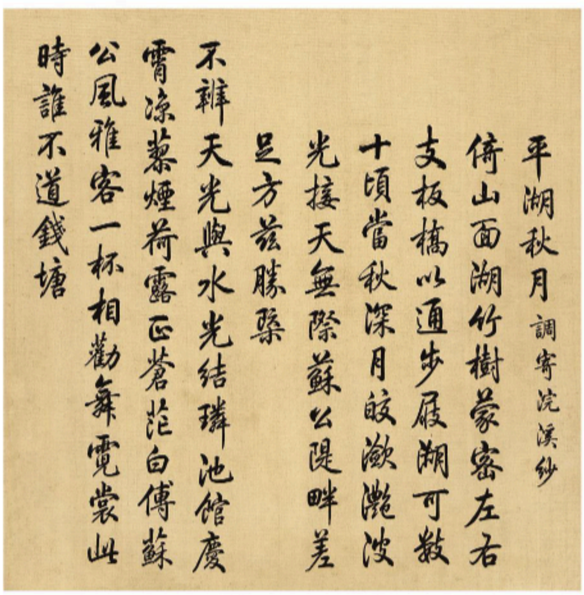
●此景位于福海西岸，主殿澄虚榭居南部。福海西侧水域，是每年端午龙舟竞渡之处，届时皇帝率王公大臣在西岸中部临水「望瀛洲」四方亭处观阅。此景南部乾隆中叶又添建静香馆、旷然阁、解愠书屋、翠影红荫等多处园林建筑。





澡身浴德
福海西壖平漪鏡淨黛
蓄膏停竹嶼蘆汀極望
淼〻浴鳧飛鷺游泳翔集
王司州云非惟使人情開
滌亦覺日月清朗
苓香含石髓秋水長天色不竭
亦不盈是惟君子德我来倚空
明鏡已默相識魚躍与鳶飛如
如安樂國





《圆明园四十景图咏》之 平湖秋月（内页三十一）

◉ 此景位于福海北岸，主景居西部。建自雍正年间，境仿杭州西湖「平湖秋月」景致。五孔桥东侧之高台重檐四方亭为「两峰插云」，亦取西湖景名，是乾隆皇帝重阳登高之处。此景西部庭院，嘉庆时改建成三卷大殿，增额「镜远洲」。

故宫藏《御制圆明园四十景诗》册页之 平湖秋月



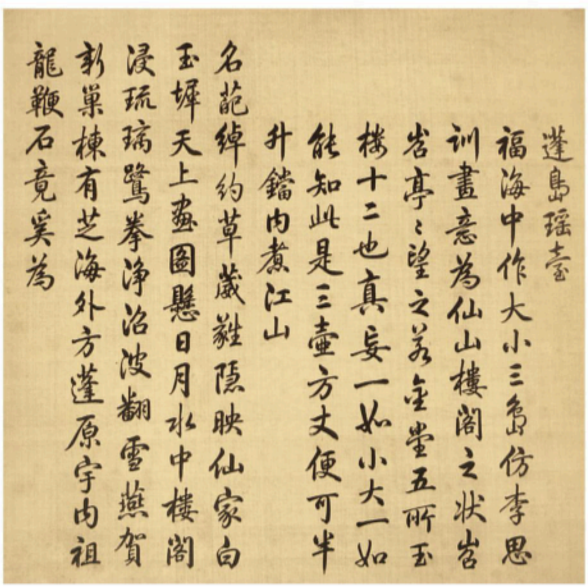
奉敕，臣唐岱、沈源恭画”和“工部尚书臣汪由敦奉敕敬书”字样。四十景册页共钤盖了“勤学好问”、“乾隆宝翰”、“乾隆御赏之宝”、“乾隆御览之宝”、“乾隆鉴赏”等近百方印章，其中最大的一方是御制“圆明园宝”。这套彩绘精品从乾隆元年（1736年）起稿，直到乾隆十一年（1746年）四月才最终裱好呈进，又配做楠木插盖匣盛装之后，在乾隆十二年（1747年）六月奉旨安设于圆明园奉三无私殿呈览。前后历时十一载，足见其成图之不易。

孤品无价多风采

◉ “圆明园四十景图咏”是了解、认识圆明园昔日辉煌风貌最直观、最形象的文化遗存，堪称国宝。人们可从中窥见圆明园的由来、建园的思想和皇室在园内的活动情况。“四十景图”汇集了圆明园的最美景观，以写实的手法忠实记录了圆明园鼎盛时期的繁华胜景；“四十景诗”则以序和诗的形式揭示了圆明园四十景的历史、政治和文化内涵。“圆明园四十景图咏”诗画并茂，相得益彰，可谓艺术瑰宝。

◉ 从绘画角度看，唐岱和沈源都是备受清帝赏识的宫廷画家，分别被康熙和乾隆赐称为“画状元”、“笔

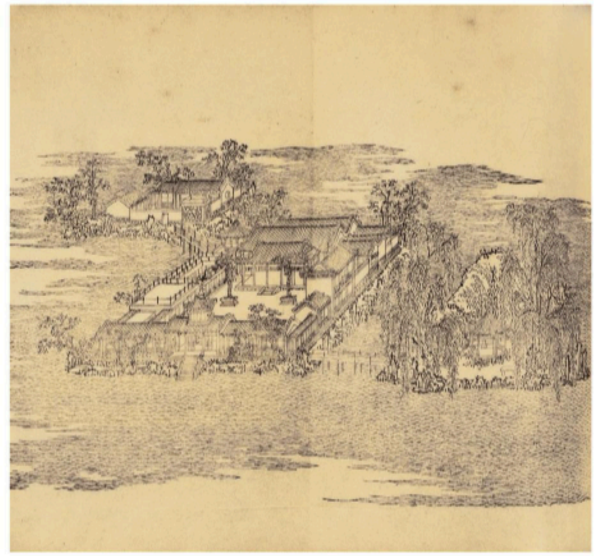




《圆明园四十景图咏》之 蓬岛瑶台（内页三十二）

◉此景建自雍正初年，时称蓬莱洲。在福海中央呈大小三岛，仿李思训画意仙山琼阁之状，象征东海三神山蓬莱、方丈和瀛洲。每逢端午佳节在福海举行龙舟竞渡活动，皇太后及后妃内眷齐集「蓬岛瑶台」玩赏。「蓬岛瑶台」东岛六方亭和西岛庭院今在原址按原样修复。

故宫藏《御制圆明园四十景诗》册页之 蓬岛仙台



墨状元”。他们受皇帝旨意，尽心尽力创作的四十景图，绘工精美，直观效果极佳，所绘建筑、泉石等景观，皆为写实风格（惟背景山势为写意），是成就极高的工笔彩画，在清宫同类题材彩图中，也是出类拔萃的，被后人赞誉为“画笔工妙。凡山川田石，树木花卉，起伏远近之势；疏密向背之姿；殿阁亭院楼台房榭，金碧丹黄之饰；雕琢刻镂之纹，莫不渲染逼现，穷其雄丽，状其幽雅，国工胜迹，洵巨制也！”不啻为是中国绘画艺苑的一束奇葩。

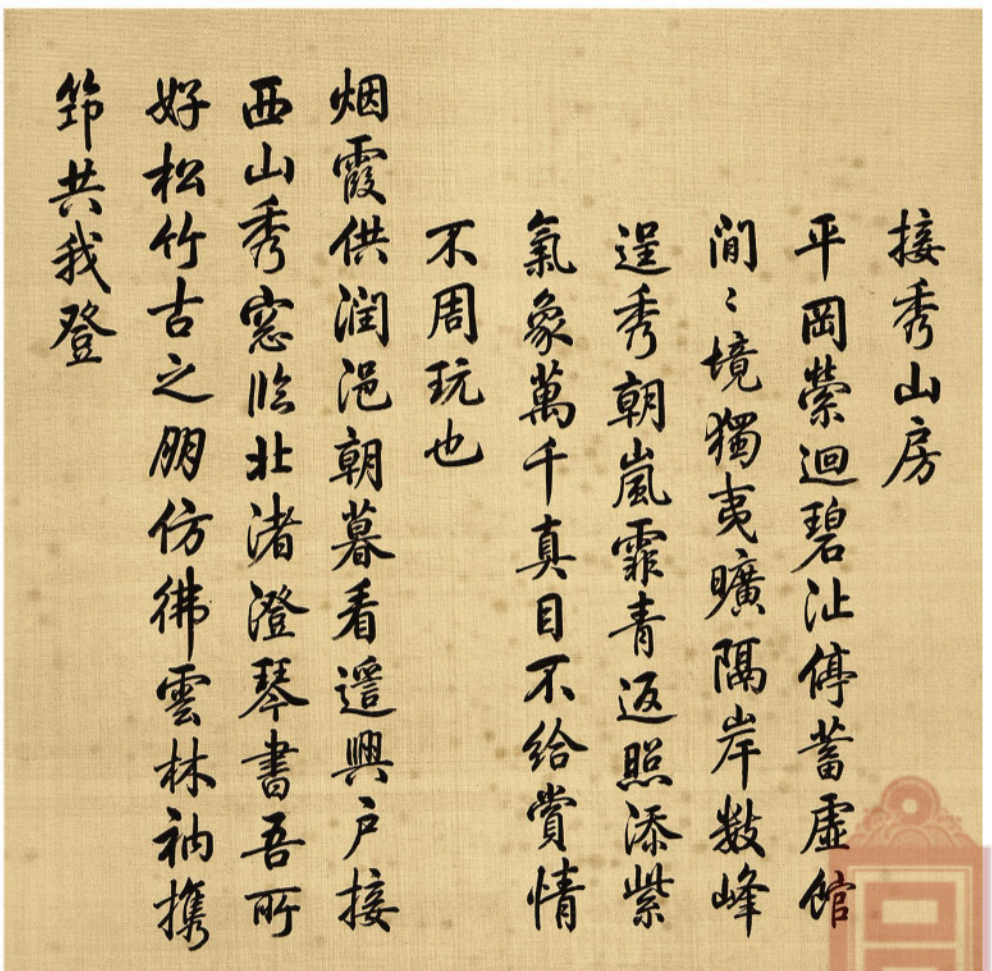
◉ 从书法角度看，汪由敦的书法刚劲挺拔、舒展自然，饱满遒劲、隽永飘逸，是不可多得的书法上品。从诗歌角度看，乾隆帝的对题诗，虽不一定是佳作，却也意境深远，别具韵味。该图册集诗词、绘画、书法、建筑、园林、篆刻艺术于一体，各种艺术要素达到了完美的统一，具有极高的文物、艺术价值和历史文化价值。尤为重要的是，该图“匪独画艺本身之足抗宋、元大师而已，且于国之建筑上、外交上皆具有绝大之痛史在。观之，可以想见国家盛时，物力之厚，帝王之侈，一旦国事坠坏，外族侵入，遂使琳宫玉宇，一炬荡然，堙为荒烟蔓草”。

◉ 值得注意的是，目前国内还有不同版本的四十

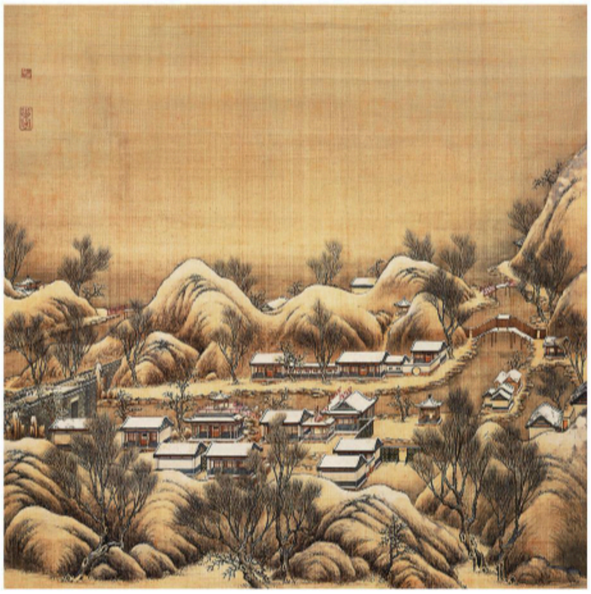
《圓明园四十景图咏》之 接秀山房（内页三十三）

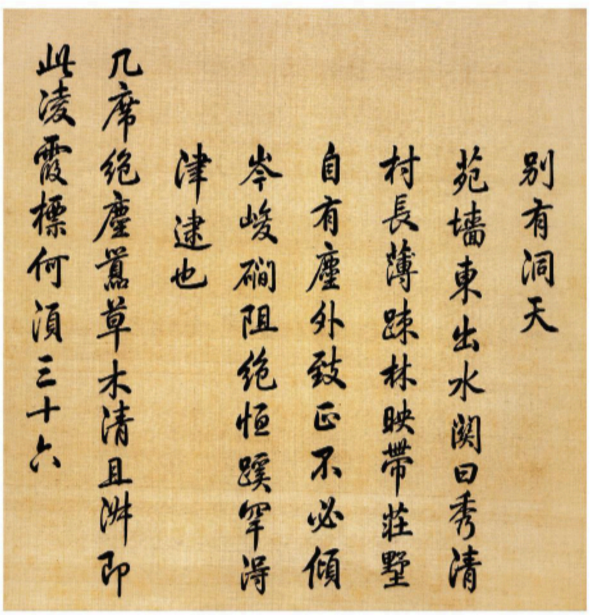
◉此景居福海东岸南部，建自雍正年间。西临福海，可远借西山秀色，景致颇佳。本景嘉庆后期有较大改变，南部庭院一带改建成三卷大殿「观澜堂」，北部临水码头五间殿改悬匾额「云锦墅」。原接秀山房诸景名均已不存。





接秀山房
平岡縈迴碧沚停蓄虛館
間〻境獨夷曠隔岸數峰
逞秀朝嵐霏青返照添紫
氣象萬千真目不給賞情
不周玩也
烟霞供潤浥朝暮看還興户接
西山秀窓臨北渚澄琴書吾所
好松竹古之朋彷彿雲林衲攜
笻共我登

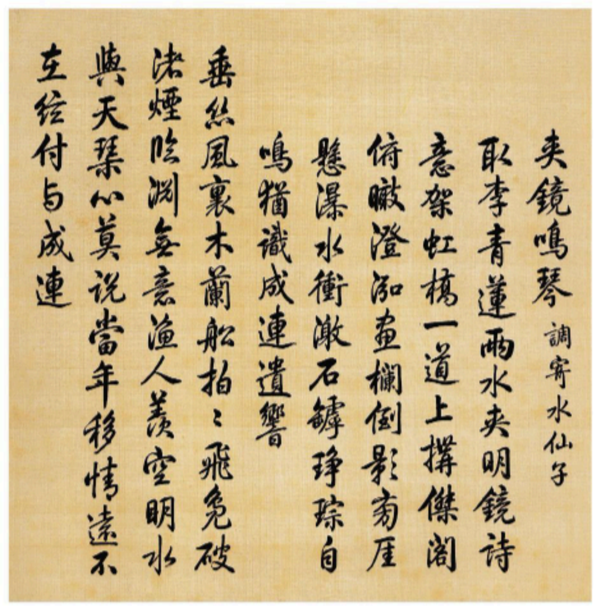




《圆明园四十景图咏》之 别有洞天（内页三十四）

◉此景居圆明园福海东南隅山水间，建自雍正中叶，时称「秀清村」，乾隆初年绘成分景图后又在中后期及嘉庆中叶有多次改建添建，是一处崖秀溪清，亭台错落，「景冠御园尘不到」的园中之园。雍正时曾在此开炉炼丹，乾隆、嘉庆二帝特喜在此园居住，题咏颇多。





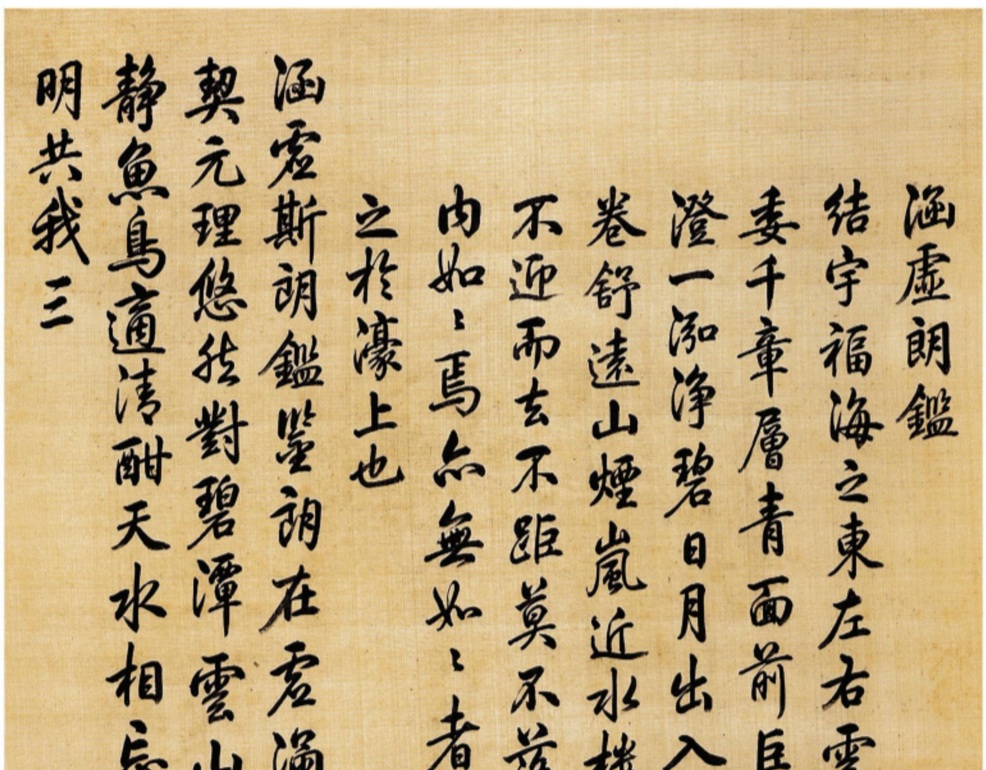
《圆明园四十景图咏》之 夹境鸣琴（内页三十五）

◉福海正南水口处，架虹桥一道，上构重檐亭阁，取李白「两水夹明镜」诗意，题额「夹境鸣琴」。东偏山颠为广育宫，供奉碧霞元君。殿东北有十字亭，悬匾「南屏晚钟」，取杭州西湖景名。桥亭东西临岸还有澄碧亭、渊渟镜澈、一碧万顷、湖山在望等亭榭景点。

《圆明园四十景图咏》之 涵虚朗鉴（内页三十六）

●位于福海东岸偏北，为乾隆初年所建。正宇居南侧为西湖三间抱厦殿，额曰「雷锋夕照」，取杭州西湖景名。北侧临水平台处设码头，建会心不远殿和贻兰庭重檐四方亭。



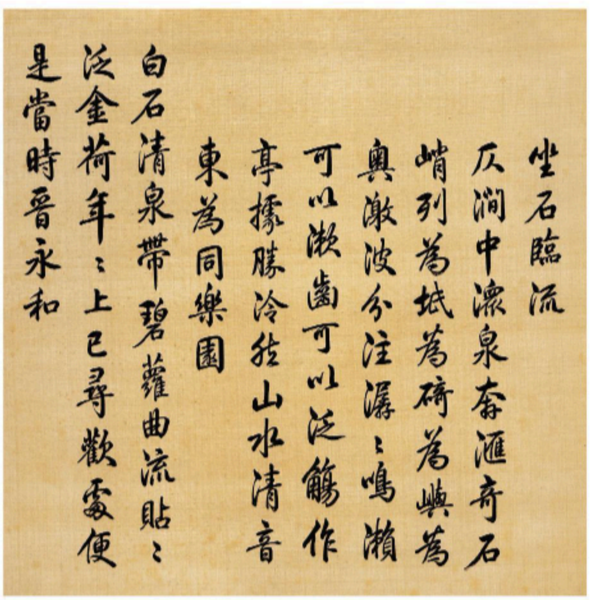


涵虛朗鑑

结宇福海之東左右雲隄紆委千章層青面前巨浸空澄一泓净碧日月出入雲霞卷舒遠山煙嵐近水樓閣来不迎而去不距莫不落其度内如〻焉亦無如〻者吾得之於濠上也

涵虛斯朗鑑詎在虛涵印此契元理悠然對碧潭雲山同妙静魚鳥適清酣天水相忘處空明共我三





《圆明园四十景图咏》之 坐石临流（内页三十八）

● 居后湖东北，建自雍正初年，由坐石临流亭、抱朴草堂、舍卫城、同乐园及买卖长街五个部分组成。「坐石临流」亭，居西北部山涧之中，仿自浙江绍兴古兰亭「曲水流觞」意境。此亭原为重檐三开间，一七七九年改建成重檐八方形，并将八根木柱换成巨型石柱，每柱摹刻一册历代著名法帖《兰亭帖》，是为兰亭八柱册。亭俗称「兰亭」。「舍卫城」，居东北部，是一座城池式寺庙建筑群，建自雍正初年，俗称「佛城」。「同乐园」，居东南部，为御园大戏院。

景相关图册。如建筑科学研究院所藏张若霭素描并篆书的素色四十景图；孙祜、沈源绘，张若霭书的乾隆内府版及光绪刻版石印刊行的题名《御制圆明园图咏》的四十景图；故宫博物院藏题名为“蓬壶春咏”的彩绘圆明园四十景图（与“圆明园四十景图”相应之图内容相仿，仅见二十幅）等。这些景图可能都绘制于乾隆时期，各景点的建筑、山水、花木、桥梁也都大致相同，十分逼真，只是为了渲染画面，山的比例比实际的要大，其中以“蓬壶春咏”的比例最为接近真实面貌。

沧桑历尽存异域

● “圆明园四十景图咏”见证了圆明园辉煌与屈辱的历史。圆明园被焚毁后，这套图册被法军上校杜潘掠至法国。1862年，杜潘曾多次在拍卖行拍卖其从圆明园掠夺来的包含“圆明园四十景图咏”在内的珍品。在拍卖的说明文字中赫然注明“绢本绘画，系各宫殿实景……孤本，系保留已焚毁宫殿图像之仅存者”。其保留价定为3万法郎，但叫价没有超过1万法郎的，被收回重新拍卖。第二次仍没有达到预期价格，但还是以4000法郎的价格卖给了一位巴黎书商。几天后，法国国家图书馆版画部主任又以4200法郎的价格购得这批孤品，成为版画部当年最昂贵的入藏品，编号为2500，此后由该馆一直保存至今。就这样，在很长的一段时间内，圆明园及其图像，在国人脑海中一片空白。人们只能从这座名园残存的依稀痕迹中或者是那些被无数名人所描绘的华丽文字中遐想它昔日的辉煌，只能“于瓦砾想见亭馆，于芒苇想见湖沼，于荆榛想见花树”，这是多么的悲哀与无奈！1928年，安徽人程演生先生在巴黎见到“圆明园四十景图题咏”，并拍摄照片，在国内出版发行。1949年后，中国驻巴黎大使馆重新拍摄，把四十景画图及题咏黑白照片底片，经当时的外交



《圆明园四十景图咏》之 曲院风荷（内页三十九）

●居福海与后湖之间，是一处仿杭州西湖同名景观的风景园林，由北部小型庭院与前边的九孔石桥及大片的荷池组成，占地约五公顷。九孔桥南北河池，遍植荷花。桥西北有亭子三间，额曰「苏堤春晓」，亦取自西湖景名。

部副部长韩念龙转寄给中国圆明园学会筹备委员会，并在《圆明园丛刊》第二期刊行。1983年9月，法国对外关系部派出三位学者来中国就圆明园研究开展学术交流活动，将“圆明园四十景”的彩色照片底片赠送给了中国圆明园学会。1985年9月中国建筑工业出版社出版了“圆明园四十景”黑白单行本。2005年5月，世界图书出版公司出版了“圆明园四十景图咏”彩绘版。2007年，为纪念圆明园建园300周年，中国收藏家协会、中国圆明园学会联合推出了黄金珍藏版《圆明园四十景图咏》，该珍藏版绝版限量发行5000套，所用底版即为1983年法国学者赠送的“圆明园四十景”彩色照片底片。